Points clés

- Léonard de Vinci est l'un des plus grands génies de tous les temps. À la fois **artiste** (dessin, architecture, littérature) et notamment **peintre** (*La Cène*, *La Joconde*…), **scientifique** (géologie, botanique, anatomie…), ou encore **inventeur** (projets de machines comme l'hélicoptère ou le sous-marin), il aborda tous les domaines de la connaissance et marqua son époque.
- Homme influent qui côtoya les puissants (parmi eux, François 1er), il est marqué par la philosophie humaniste. Tous ces aspects ont fait de lui l'**Homme de la Renaissance**.

Toscan, né près de Florence en 1452, Léonard de Vinci est reconnu de son vivant comme l'un des artistes et savants les plus accomplis. Ses travaux scientifiques nourrissent ses œuvres d'art. Il symbolise donc mieux que quiconque l'esprit et les avancées de la **Renaissance**.

1. Un génie scientifique
a. Observer le vivant et ce qui l'entoure

L'œuvre créatrice de Léonard de Vinci part d'une observation attentive du monde environnant et des éléments qui le composent. Il s'agit de comprendre des fonctionnements, des phénomènes avant de chercher à les décrire tout en les perfectionnant.

Les domaines de recherches sont très divers. Il s'intéresse à l'homme en poussant des investigations dans le domaine de l'**anatomie**. Il présente les organes de la respiration ou les muscles comme des machines. Il accompagne ses observations de schémas d'une précision inégalée.

Son attention se porte également sur l'environnement : la **géologie**, l'examen des phénomènes atmosphériques et météorologiques débouchant sur une maitrise parfaite de l'art, du paysage. La **biologie** l'aide de la même façon notamment dans le traitement adéquat des visages, des expressions du vivant. La curiosité et l'intérêt le poussent enfin à explorer l'espace : il mène des travaux en **astronomie**, étudie l'**optique**, la lumière. L'aboutissement de ce travail se retrouve ensuite dans son application artistique.

Croquis de géologie

b. Maitriser le domaine de la technique

Le monde de la **technique** est le domaine privilégié de Léonard de Vinci. Il considère la technologie comme un accomplissement majeur de l'homme. Il met au point des projets de machines pour le textile, les transports, la construction civile et militaire avec toute sorte d'**appareils de propulsion** ou **de traction**. Il analyse les jeux de force et travaille en fonction d'un problème de dynamique et de résistance à résoudre.

Il porte une attention particulière aux **instruments de mesure** (horloges, hygromètres, compas, etc.). Il part de modèles existants qu'il s'efforce de perfectionner. Les domaines de l'air et de l'eau attirent son attention. L'observation du vol des oiseaux, l'étude de l'aérologie conduisent ainsi à l'élaboration de machines ingénieuses et novatrices.
Pour chaque domaine, il s'appuie sur une parfaite maitrise de la **physique** et des **mathématiques**.

2. Un artiste sans égal
a. La peinture et le dessin

Lorsqu'il entre dans l'atelier de son maitre **Verrochio** vers 1467, il reçoit une formation centrée sur les arts de la peinture, de la sculpture et de la décoration. Il aborde tous les genres au cours de sa carrière. Cependant, on ne peut attribuer avec certitude qu'une quinzaine d'ouvrages à cet artiste car beaucoup ont été perdus, détruits ou sont restés inachevés. Le petit nombre d'œuvres sûres qui lui ont été attribuées suffisent tout de même à construire sa réputation de génie de la peinture. Parmi ces œuvres : *l'Adoration des*

Mages (1481-1482), *La Cène* (1497-1498) ou encore *St Anne, la Vierge et l'enfant Jésus* (1510).

Plus que la maitrise de la composition géométrique, de l'affinement du contour, cette réputation se bâtit sur deux innovations qui marquent ses contemporains. La première concerne la manière de peindre les visages où Léonard de Vinci parvient de manière surprenante à traduire le sentiment, l'émotion et à faire percevoir l'indicible. L'autre innovation concerne l'arrière plan : il passe du dessin appuyé à ce que l'on nomme le ***sfumato*** (évanescent ou enfumé en italien) qui noie les contours de la scène dans la vapeur de l'air. Cette manière de peindre se retrouve particulièrement dans son œuvre maitresse, *Portrait de Mona Lisa* (*La Joconde*), peinte en 1503-1505 et exposée au Louvre.
Le dessin constitue l'apport le plus riche et le plus convaincant de l'artiste. Contrairement à la peinture, l'œuvre en dessins est d'une grande diversité : représentations d'instruments et de mécanismes, croquis spontanés et commentés, dessins appuyant des démonstrations mathématiques, esquisses préparatoires aux tableaux. Tous traduisent l'intérêt esthétique de l'artiste.

La Cène

b. L'architecture et l'urbanisme

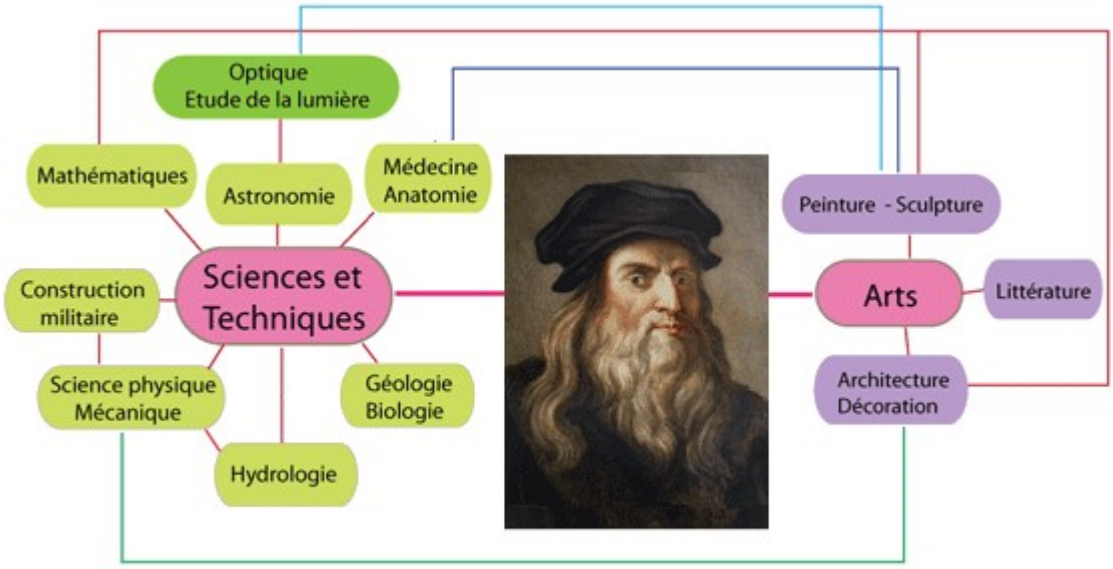
D'ambitieux projets sont menés par Léonard de Vinci dans ce domaine. **Il maitrise aussi bien l'architecture civile que militaire.**

Il conduit dans le domaine **civil** des travaux hydrauliques, des canaux, des aménagements portuaires, ou s'attèle à de vastes chantiers comme des plans de châteaux.

Dans le domaine **militaire**, il supervise les travaux de forteresses, il dessine pour les grands seigneurs italiens des projets d'armes novatrices préfigurant les armements contemporains.

c. La littérature

Même si Léonard de Vinci n'est pas, au sens propre, un écrivain, la diversité incroyable de ses écrits témoigne de son souci de l'**esthétisme**. La grande majorité de ses œuvres écrites s'oriente vers les domaines des sciences, de la technique ou de l'art mais elles traduisent une véritable **qualité littéraire**. Il faut cependant noter que Léonard de Vinci est aussi à l'origine d'œuvres de littérature pure tels que des **contes** ou **écrits fantastiques** où il laisse libre court à son imagination.



Léonard de Vinci : une synthèse entre Arts et Sciences

3. L'interlocuteur des plus grands

La réputation de Léonard de Vinci le conduit à fréquenter les plus grands souverains qui l'accueillent à leur cour et lui offrent protection. Ses talents de technicien, d'ingénieur sont appréciés tout comme sa capacité à **organiser des fêtes somptueuses**, des feux d'artifices ou plus simplement à **imaginer des jeux et devinettes**.

a. La période italienne

Léonard de Vinci fréquente les grands foyers de la **Renaissance italienne**. Après un séjour à Milan de 1482 à 1489 auprès du duc Ludovic Sforza, il se rend à Florence et devient architecte militaire de César Borgia en 1502.

À Rome il entre au service de Julien de Médicis, frère du pape Léon X. Il mène l'aménagement du port de **Civitavecchia**.

À partir de 1506, il partage son temps entre Milan, où il est cette fois au service des Français, plus spécialement de Charles d'Ambroise et Florence.

À chaque fois le personnage fascine par son savoir, sa capacité à maitriser de multiples domaines. Mais il fascine aussi par sa majesté, son charme ou par l'originalité de sa pensée.

b. La période française

Pendant les guerres d'Italie, **François Ier** est séduit par l'art italien. Il souhaite l'introduire dans son royaume et décide d'inviter Léonard de Vinci, considéré comme le plus grand artiste de son temps.
En 1517, l'artiste âgé de 65 ans est reçu à la cour du souverain avec le titre de « premier peintre, ingénieur et architecte du roi ». Il s'installe à Ambroise où François Ier lui offre le manoir de Cloux.

Pour Léonard de Vinci, c'est l'occasion d'achever sereinement sa vie, « libre de penser, rêver et travailler ». Il devient un interlocuteur privilégié et admiré du roi et de la cour. Il transforme le château d'Ambroise en le dotant de jardins à l'italienne et entame les plans du château de Chambord : c'est à

Léonard de Vinci qu'on attribue son **escalier à double révolution**.

Il meurt en 1520 avec les honneurs dignes d'un souverain.

L'escalier à double révolution du château de Chambord